doi:10.3969/j.issn.1002-2236.2013.02.004

蒂皮特交响曲核心节拍技术研究*

李如春

(山东艺术学院音乐研究所，山东 济南 250014)

摘 要:英国现代作曲家迈克尔·肯普·蒂皮特的交响曲创作中的核心节拍技术,包括混合节拍、频繁变换的节拍、暗含的双重节拍、纵向复合节拍以及交错节拍,这些节拍技术的使用在横向上打破了简单的节拍重音规律,形成了强弱节拍多样的循环方式;在纵向上,则注重使用双重、多重节拍的复合与交错,使不同声部上存在不同步的节拍重音,有的则形成节拍对位,有强烈的艺术表现力与感染力。

关键词:节拍;蒂皮特;交响曲;20世纪音乐;音乐创作

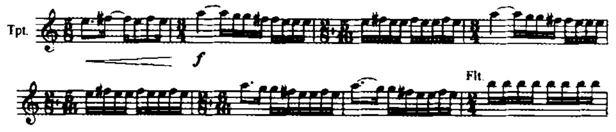
中图分类号:J614 **文献标识码**:A **文章编号**:1002-2236(2013)02-0022-04

英国现代作曲家迈克尔·蒂皮特爵士(Sir Michael Kemp Tippett,1905-1998)的交响曲创作中核心节拍技术包括如下几种:混合节拍、频繁变换的节拍、暗含的双重节拍、纵向复合节拍以及交错节拍。这些节拍技巧的使用,在横向上打破了简单的节拍重音规律,形成了强弱节拍多样的循环方式;在纵向上,则注重使用双重、多重节拍的复合与交错,使不同声部上存在不同步的节拍重音,有的则形成节拍对位,有强烈的艺术表现力与感染力。下面分别进行分析与讨论。

一、混合节拍

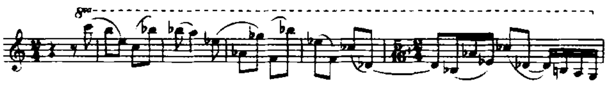
蒂皮特在交响曲创作的节拍设计中常常采用混合节拍,极具个性,尤其是在《第四交响曲》的创作中,这项技术的运用频率达到巅峰,如下例《第四交响曲》Fig. 18 片段中使用了 2/8 + 5/16 以及 2/8 + 6/16 的混合节拍,混合节拍的变化与旋律线的运动结合,产生了很强的节拍变化的动力性。

例1《第四交响曲》Fig. 18



再如《第四交响曲》Fig. 145,小提琴独奏的旋律采用了 5/16 与 2/4 拍子的混合。

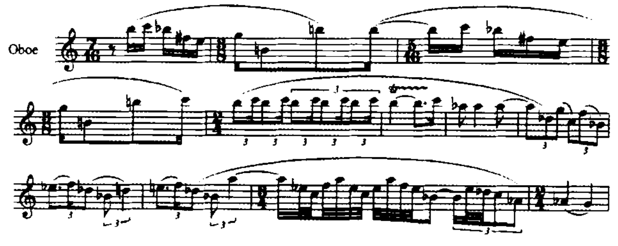
例2《第四交响曲》Fig. 145



例1 的 2/8 +5/16 与例2 的 5/16 +2/4 混合节拍,其实际的演奏类似梅西安采用附加节奏取得的效果,具有较为强烈的 20 世纪音乐的节拍特点。

另外像《第四交响曲》Fig. 68 处有些小节使用的是 7/16、5/16 等较少用的混合节拍。此类混合节拍处于常态拍子的环境中,有较为突出的节拍特性,形成一定的节拍对比效果。

例3《第四交响曲》Fig. 68



二、频繁变换的节拍

在蒂皮特的交响曲创作实践中,常使用频繁变换节拍(changing time signatures)的技巧,其本质也是形成复杂的节拍轻重音关系。频繁变换节拍有两种类型,一种是有一定的规律节拍变化;另一种是规

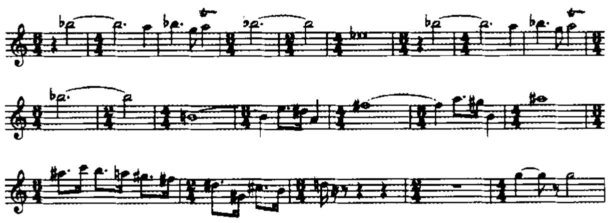
* 本文获“泰山学者”建设工程专项经费资助。

万方数据

律性不强的节拍变化。

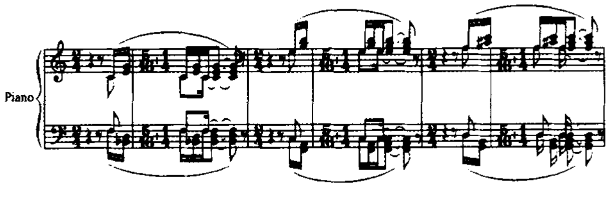
第一种类型的例子可以看《第三交响曲》第二部分(Part 2)的开始片段,它的节拍变换是简单的3/4与4/4的交替,可以明显地发现节拍简单交替变化的规律。

例4《第三交响曲》Fig. 148



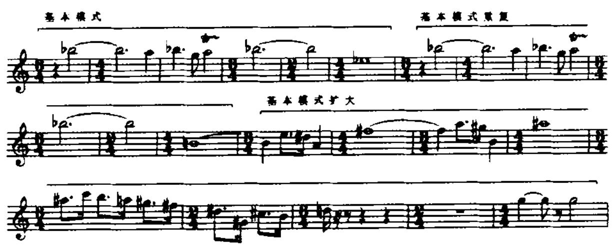
《第四交响曲》Fig. 61 中,是混合的(5/16 + 1/4)拍子与2/4拍子的交替变换,这种变换与材料模进有关:

例5《第四交响曲》Fig. 61



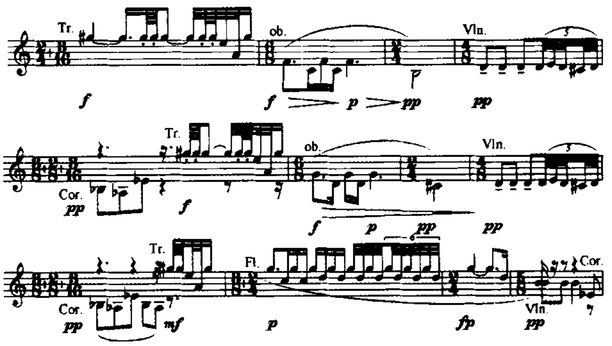
《第三交响曲》Fig. 148——151 的结束部分几乎每一小节的节拍都在变化,其中可以发现一个基本的节拍变化模式即 (3/4 +4/4) + (3/4 +2/4) +4/4 ,音乐扩大时大致把括号内的部分变化反复一遍使用,这样基本模式由原有的6小节扩大为9小节的规模。

例6《第三交响曲》Fig. 148——151



更复杂一点的例子是节拍变化循环中产生的小调整,形成相对有规律的节拍变化,如《第二交响曲》第三乐章 Fig. 84 的节拍变换设计是相对有规律的,如谱例所示,大体相似的节拍律动组出现三次。

例7-1《第二交响曲》第三乐章 Fig. 84



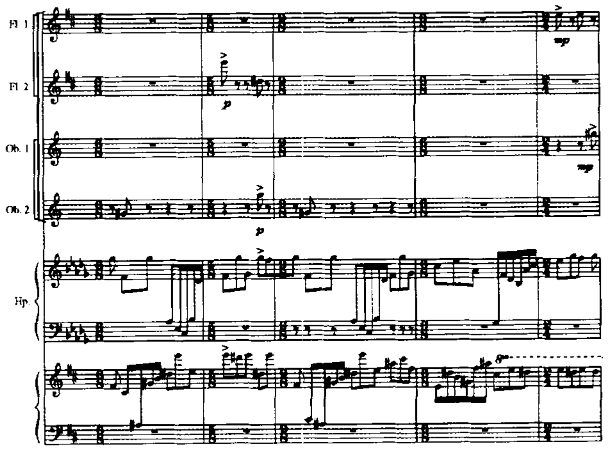
例7-2 节拍变化图

基本节拍组	2/4 +3/16	6/8	2/4	4/8
第一次反复	3/8 +2/8 +3/16	6/8	2/4	4/8
第二次反复	3/8 +2/8 +3/16	3/8 +2/4	2/4	5/8

通过节拍变化图的分析可以看出,节拍律动组第一次反复时,在第一小节产生节拍变化,第二次反复时第二、第四小节产生节拍变化。这样不仅组内每小节的节拍都有变化,而且整体节拍律动组也形成渐变的一个过程。

第二种类型的节拍变化表面难以发现明显的规律性,如《第二交响曲》第三乐章 Fig. 119 - 120 的"神秘音响"(magical sonority)①部分,节拍的频繁变化增加了音响的神秘感。

例8《第二交响曲》第三乐章 Fig. 119 - 120

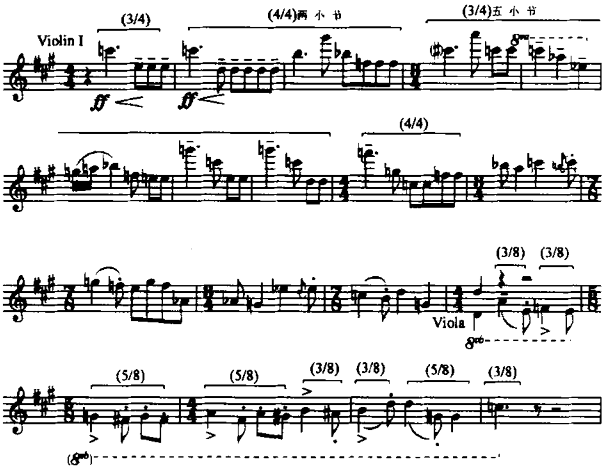


再如《第一交响曲》第一乐章 Fig. 32 的片段,开始是4/4与3/4拍子不规则的交替,随后出现7/8、4/4与5/8的不规律的变化,并且如谱例中方括号标出的那样,节拍内部也隐含了双重节拍变化,形成复杂的节拍组合。

例9《第一交响曲》Fig. 32

①指蒂皮特管弦乐作品中慢乐章或慢速部分出现的一种特性音响,主要由竖琴、钢片琴和钢琴等点状音色的乐器形成,曾受到表现主义音乐的启发,类似巴托克"夜乐"的音响特征,具体参见:. Ian Kemp. Tippett: The Composer And His Music. Londond: Eulenburg, 1984. P. 315

万方数据

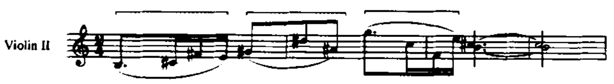


在蒂皮特交响曲中，节拍变化规律性不强的类型更为多见。节拍频繁变化技术的使用，有的是为了配合旋律线的运动，有的是音乐情绪的需要，或是为了形成自身的节奏韵律，并没有严格的理性约束或序列设计。从作曲家的创作个性来说，单一节奏单元的持续重复会限制蒂皮特的自然抒情风格，也会阻碍音乐组织性的增长，因此蒂皮特大量使用节拍变化的技术寻求突破。

三、暗含的双重节拍

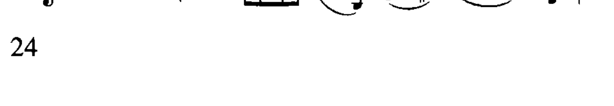
暗含的双重节拍（implied multi - meters）是20世纪音乐中节拍写作的重要技术之一。在某些作品中，作曲家所设定的节拍数往往与听者期待的节拍不一致，也就是说，在谱面上标记的节拍之外，还暗含着另外的节拍形态，在听觉上产生出新鲜的节拍效果，如《第四交响曲》Fig. 42 处小提琴演奏的音乐，在正常的2/4 拍子的循环背景中，变化出暗含的3/8 拍子的片段（如谱例中方括号所示），节拍重音的循环被重置，听觉上有较大的冲击力。

例 10《第四交响曲》Fig. 42



另外的例子可以看《第一交响曲》末乐章的第二赋格主题，它出现在4/4 的节拍标记下，然而内部暗含了更巧妙的节拍设计，在两小节的范围内形成两个三拍子与一个两拍子的组合，完全打破了4/4拍子的重音预设，增加了音乐的动力感。

例 11《第一交响曲》末乐章第二赋格主题

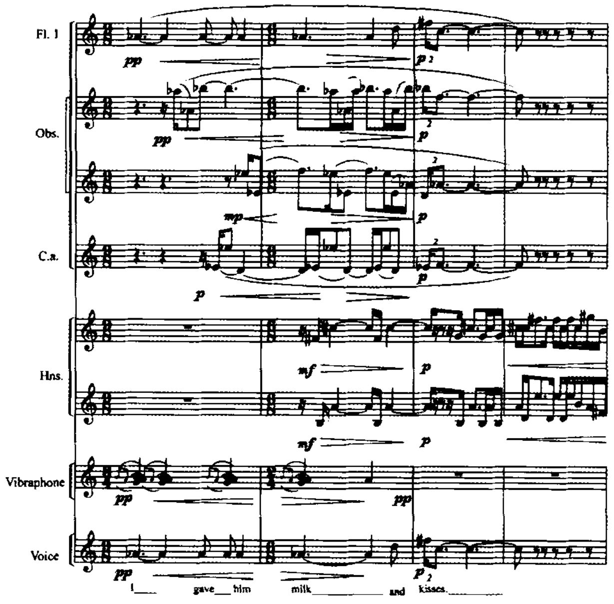


四、纵向复合节拍

"纵向复合节拍"（polymeters）指不同声部采用不一致的节拍，形成"复节拍结构"，下面用实际例子说明蒂皮特交响曲中存在的这一重要节拍技术现象。

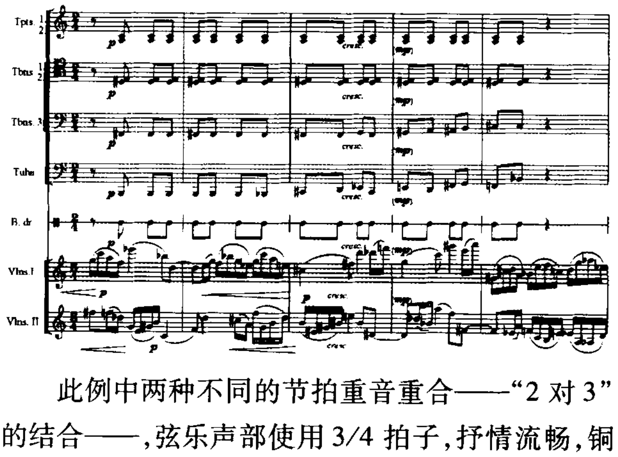
较简单的复合节拍是纵向节拍重音一致的结合，如《第三交响曲》Fig. 226 颤音琴声部 3/4、2/4拍子与其余声部的 9/8、6/8 拍子的纵向结合，它们的节拍重音一致，形成较为简单的纵向复合节拍。

例 12《第三交响曲》Fig. 226



再如下例《第三交响曲》Fig. 87（Arrest 6）中使用了2/4 和3/4 拍子的纵向复合节拍的对比。

例 13《第三交响曲》Fig. 87



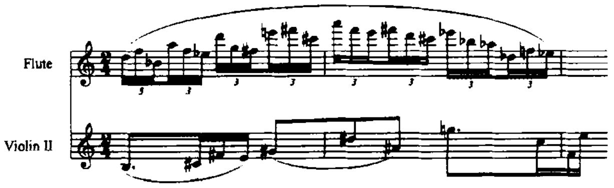
此例中两种不同的节拍重音重合——"2 对 3"的结合——，弦乐声部使用3/4 拍子，抒情流畅，铜管各声部使用2/4 拍子，铿锵有力。纵向复合节拍中不同律动的节拍使各声部独立性增加，同时大大加强了它们的对比效果。

蒂皮特使用"纵向复合节拍"的技术往往并不

万方数据

仅仅体现在节拍记号上，他在创作中常常结合使用“暗含的双重节拍”技巧，因此如果多声部中某一声部使用它，而其它声部是正常的节拍，就会形成隐性的“纵向复合节拍”，如《第四交响曲》Fig. 42，第二小提琴声部与长笛声部分别暗含了3/8拍子和正常的2/4拍子，两声部的节拍隐性地纵向复合，形成节拍的对位关系。

例14《第四交响曲》Fig. 42

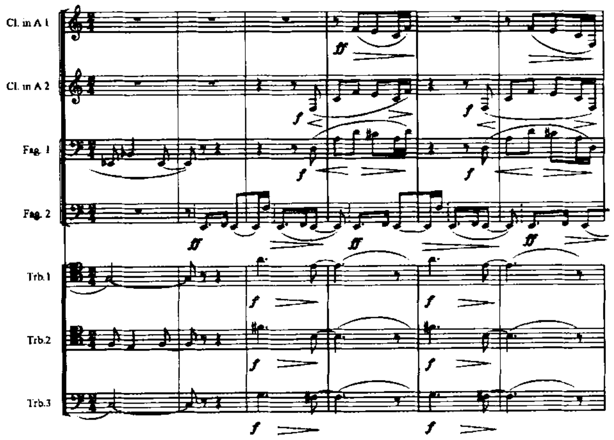


五、交错节拍

“交错节拍”指纵向叠置的相同节拍组织在不同的拍点错开出现，形成纵向节拍重音不一致的技法。它与纵向复合节拍技术有所区别，纵向复合节拍的要点是使用不同的节拍循环，而交错节拍则使用相同的拍子。

这种交错节拍的技术主要运用在《第二交响曲》的创作之中，如《第二交响曲》第四乐章Fig. 133中此节拍技术的运用。

例15《第二交响曲》第四乐章Fig. 133

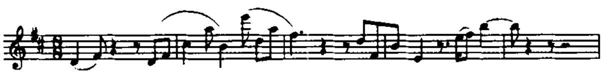


上例大管声部的2/4拍子比其它声部正常的2/4拍子晚半拍出现（谱例中大管声部虚线表示的是这一声部的实际节拍），与其他声部正常出现的节拍形成交错的关系，产生有趣的交错节拍的效果。

六、节拍内灵活的音值组合

蒂皮特在交响曲的常规节拍内，常常采用特殊的节奏划分，形成灵活的音值组合，打破强弱节拍的正常规律，如《第二交响曲》第三乐章开始的主题采用8/8拍子，内部划分为3+3+2的组合形态，结合灵活的句法和跨小节的节奏，产生了非常活跃的音响效果。

例16《第二交响曲》第三乐章主题

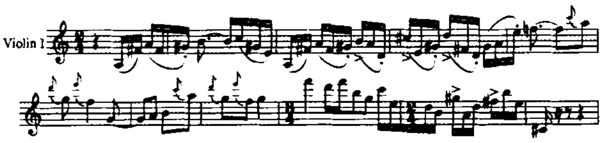


而在下例《第二交响曲》第三乐章Fig. 98中，作曲家采用了4/4拍子，内部节奏以16分音符为基础，划分为6+4+6对称的音值组合形式。

例17《第二交响曲》第三乐章Fig. 98

另外，像《第二交响曲》第四乐章Fig. 148小提琴的旋律，采用灵活的音值组合与跨小节的节奏技巧结合的方式。

例18《第二交响曲》第四乐章Fig. 148



这一片段的音乐风格带有早期英国牧歌的特点，音值组合的灵活性打破了节拍重音的规律，使相对简单的音高材料充满生机。

结　语

蒂皮特将交响曲的节拍创作技术兼收并蓄，博采各长，并不断探索实践，在节拍写作中广泛采用混合节拍、频繁变换的节拍、暗含的双重节拍、节拍内灵活的音值组合等技术，这些节拍技术都能摆脱常规的节拍循环，打破固定拍子的限制，形成新的强弱拍的组合模式，产生了音乐上的动力性；而纵向复合节拍、交错节拍等技术手段在立体的空间发展了这一思维，形成多声部中的重音对比、交错。另外，他这些富有特性的节拍技术有力地配合了其它音乐要素，如节奏、音高上的诉求，共同完成了富有艺术感染力的音乐作品，也形成了蒂皮特音乐创作的个性风格。蒂皮特于20世纪中晚期在音乐创作中节拍技术上的探索与实践，对于21世纪的音乐创作仍有重要的借鉴价值与意义。

（责任编辑　郑铁民）

万方数据